

20 世纪艺术大师随笔丛书

移步不换形

梅兰芳

Yi Bu Bu Huan Xing

百花文艺出版社

20 世纪艺术大师随笔丛书

移步不换形

梅兰芳

Yi Bu Bu Huan Xing

百花文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

移步不换形 / 梅兰芳著. — 天津: 百花文艺出版社,
2000

(二十世纪艺术大师随笔丛书)

ISBN 7-5306-2945-X

I. 移… II. 梅… III. 随笔-作品集-中国-当代
IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 52097 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区张自忠路 189 号

邮编: 300020

e-mail: bhpubl@publicl.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 27312757 邮购部电话: (022) 27116746

全国新华书店经销

山东省滨州新华印刷厂印刷

※

开本 850×1092 毫米 1/32 印张 12.25 插页 8 字数 230 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

定价: 20.00 元

梅兰芳

19岁的梅兰芳(1912年)

抗日战争期间留须照(1941年)

梅兰芳和福芝芳夫妇照(1952)

梅兰芳与子女儿媳合影(1957年)

梅兰芳与齐白石、欧阳予倩、叶恭绰合影(1956年)

梅兰芳与程砚秋合影

梅兰芳与徐兰沅、王少卿合影

梅兰芳与老舍、梁思成、华罗庚在出席政协会议时合影

梅兰芳与卓别林合影(1960年)

中村崔右卫门夫人赠中村先生剧装画给梅兰芳(1956年)

梅兰芳与欧阳予倩等观摩市川猿之助的表演(1956年)

梅兰芳和杨小楼《霸王别姬》照

梅兰芳 1916 年上演时装新戏
《一缕麻》，饰林纽芬

梅兰芳在《天女散花》中
饰天女(1917 年)

梅兰芳《木兰从军》照

梅兰芳 1961 年 5 月最后一次演出《穆桂英挂帅》时与郭沫若合影

梅兰芳与马连良合演《汾河湾》照(1956 年)

梅兰芳绘天女散花图

一代宗师梅兰芳

(代序)

梅绍武

梅兰芳，名澜，字畹华、浣华，原籍江苏泰州，1894年10月22日（农历9月24日）诞生于北京一梨园世家。祖父梅巧玲（1842—1882）为清代同治、光绪年间著名京剧、昆曲演员，“同光十三绝”之一。父梅竹芬（1874—1897）亦为清末京昆旦角演员。母杨长玉（1876—1908）系梨园名宿杨隆寿之女。伯父梅雨田（1865—1912）是长期为谭鑫培伴奏的著名琴师。梅兰芳父母早逝，由祖母和伯父抚养成人。伯父操琴收入微薄，家境并不富裕，梅兰芳未曾享受过幸福的童年，六岁时亲眼目睹八国联军入侵的暴行，幼小的心灵深深埋下了痛恨侵略者的种子。

他七岁入私塾读书，受家庭环境熏陶，八岁即开始学艺，但由于先天条件并不优越，一句唱词久久不能成诵，老师对他说“祖师爷没赏你这碗饭吃！”而罢教。这句话倒激发了梅兰芳发奋勤学苦练的志气。九岁师事吴菱仙，开蒙戏为

移步不换形

《战蒲关》，每句唱词苦练百遍，终于学会多出正工青衣戏。11岁在广和楼首次登台扮演昆曲《长生殿·鹊桥密誓》的织女，是由吴老师抱他登上鹊桥的。后搭喜连成科班借台练戏，由伯父亲授《武家坡》和《玉堂春》等戏，并向秦稚芬和胡二庚学花旦戏，随茹莱卿练习武功，继而搭班在京演出，先后与谭鑫培等名伶合演，声誉鹊起。20岁后拜陈德霖、乔蕙兰、李寿山和陈嘉梁等前辈为师，钻研昆曲，又从路三宝学习《贵妃醉酒》等戏。他勤奋好学，转益多师，广征博采，戏路极广，为日后成为一代宗师奠定了坚实的基础。

1913年，梅兰芳随同驰名须生王凤卿首次赴上海演出，在王凤卿大力提携下，梅兰芳首演大轴戏《穆柯寨》，受到观众欢迎，遂崭露头角。

宣统元年，他在北京看到了王钟声演的“改良新戏”，后在沪期间他又观摩了欧阳予倩等组织的春柳社的话剧，深受启发。1914年起，便以社会时事为题材，编演了反映妇女受压迫、婚姻不自由以及反对迷信的《孽海波澜》、《宦海潮》、《一缕麻》、《邓霞姑》和《童女斩蛇》等时装新戏，大受观众的欢迎和好评。

梅兰芳曾说：“戏剧前途的趋势是跟观众的需要和时代而变化的……我要走向新的道路，去寻求发展。”他于是在一大批学识渊博的知识分子和亲友同行的协助和支持下，开始整理传统剧目，改革旦角表演艺术，把“青衣”、“花旦”、“闺门旦”、“刀马旦”等演技融于一体，开创了戏路宽阔、刚柔并济的“花衫”行当。他依据京剧艺术规律，遵循“移步不

换形”的理论原则，改革唱腔，增添音色浑厚的“二胡”伴奏，设计绚丽多彩的新颖舞蹈身段，改进化妆、服饰和人物造型，净化舞台，增设灯光，逐步进行戏剧改革。22岁起他首先编演了古装新戏《嫦娥奔月》，又首创京剧中的红楼戏：《黛玉葬花》、《千金一笑》（又名《晴雯撕扇》）、《俊袭人》等剧，嗣后又编演了《天女散花》、《西施》、《洛神》、《麻姑献寿》、《霸王别姬》、《太真外传》等十余出剧目，开拓了古装歌舞剧的新路，使优秀的传统民族舞蹈在京剧舞台上大放光彩，令观众耳目一新。其中不少剧目后来成为梅派艺术的精品。他从而红遍大江南北。1927年，梅兰芳34岁，当选为“四大名旦”之首。

1931年，梅兰芳为振兴民族艺术，使京剧名副其实地代表“国剧”，而与余叔岩、齐如山、张伯驹等人创建国剧学会，并附设国剧传习所，培养人才。他在传习所开学典礼上致词说：“我认为戏剧要接近人民，接近大众，研究艺术是从事人类精神生产的活动，所以要站在时代前面，一点点地做下去。”他鼓励学员“一要敬业乐群，二要活泼严肃，三要勇猛精进”。他本人亲自参加了教学工作。

早在本世纪初，梅兰芳就抱定要向海外弘扬祖国优秀传统文化的宗旨，为此他多次出国访问演出。他先后于1919年、1924年两次访日，1930年访美，1935年访苏，获得盛誉。他不但使京剧艺术跻身于世界戏剧之林，给予不少外国戏剧家以启迪或影响，而且也增进了各国人民对中国文化艺术的正确了解。在他的影响下，日本演员竞效其舞，谓

之“梅舞”，他的《天女散花》、《贵妃醉酒》和《虹霓关》等剧都曾被日本歌舞伎演员移植上演。他的名字在日本家喻户晓。美国南加州大学和波摩那学院两家学府为表彰他在介绍东方艺术，联络中美两国人民之间的感情，沟通世界文化方面所尽的力量，向他颁发了文学博士荣誉学位。苏联艺术大师斯坦尼斯拉夫斯基称赞他的表演是“有规律的自由动作”，“具有充满诗意的、样式化了的现实主义”。梅那荷德观赏他的演出后，重排了自己正在执导的话剧《聪明误》，并在说明书上指明“献给梅兰芳”，以示敬意。电影艺术大师爱森斯坦拍摄他的《虹霓关》片断以展示他卓越的表演特征，并誉他为“最伟大的造型大师”。德国戏剧家布莱希特也在一篇题为《论中国戏曲和间离效果》(1936)的论文中兴奋地指出他多年来朦胧追求而尚未达到的，在梅兰芳却已发展到极高的艺术境界。

梅兰芳在出国演出期间也孜孜不倦地吸收别国人民优秀的文化成果，以充实自己艺术创造的基础，正如他本人所说：“我一方面是想把中国戏曲介绍到国外，一方面也是想借此观摩吸收外国戏剧艺术丰富我们的民族艺术。”1935年，他在苏联演出结束后，便到英国、法国、德国、意大利、奥地利、埃及和印度等国观察戏剧和歌剧，从而结识了众多国际知名的艺术大师、戏剧家、作家、歌唱家、舞蹈家和画家，同他们切磋艺术，交流心得，建立了诚挚的友谊。这些国际友人当中，除上面已提到的几位，还包括高尔基、聂米洛维奇—丹钦科、夏利亚宾、乌兰诺娃、斯达克·杨、贝拉斯科、

卓别林、罗伯逊、范朋克、玛丽·璧克福、萧伯纳、詹·马·巴里、毛姆、戈登·克雷、皮斯卡托、嘉丽—古契、泰戈尔、难达婆藪、青木正儿、尾上梅幸、守田勘弥等人。在国外一次招待会上，梅兰芳曾意味深长地说：“中西的戏剧虽不相同，但是表演却可互相了解，艺术之可贵即在于这一点，所以‘艺术是无国界的’一句话，诚非虚言，现在的中西戏剧有一个相接触的机会，我很希望不久即有新的艺术产生，融会中西艺术于一炉。”梅兰芳一生为促进我国与国际间的文化交流，做出了卓越贡献，可以说是一位弘扬民族文化的先驱者，一位沟通东西方文化的民间使者。

梅兰芳是一名爱国者，早在五四时期，当订立廿一条国耻条约时，他便激于义愤，编演了《木兰从军》，激发人们的爱国主义精神。“九·一八”事变后，他又编演了《抗金兵》和《生死恨》，激励人们抗敌救国。1932年，他由京迁居上海。八年抗战期间，他于1938年为摆脱敌伪的骚扰，借第四次赴香港演出之机，逃出樊笼，演出后即蛰居香港，息影舞台。1941年末，太平洋战争爆发，香港沦陷，敌寇逼迫他演出庆功，他蓄须明志，予以抵制。1942年夏，他郁悒地返回上海，与家人共患难，敌伪又多次胁迫他登台庆祝所谓的“大东亚战争胜利”，甚至由南京大屠杀元凶松井石根大将出面要挟^①，他都断然拒绝，置生死于度外，正如他在抗战胜利后

^① 详见(日)尾崎宏次：《梅兰芳曾留过胡子》一文，载《光明日报》(1993年4月3日)。

曾对著名作家柯灵先生所说“他们要庆祝的，就是我们的耻辱；他们要笑的，我们该哭，我怎么能唱这个戏呢？”1943年，他把北平无量大人胡同寓所卖掉以维持生计，并接济苦难的同行和亲友。此后他又与叶恭绰先生合办画展，以出售自己的绘画度日，充分表现了一名具有民族气节的艺术家的高贵品质和威武不能屈的大无畏精神。1945年抗战胜利，他当即剃去唇髭，重登舞台，受到人民深切的尊敬和爱戴。

1949年新中国成立后，梅兰芳先后当选为全国人大代表、全国政协常委，并出任中国戏曲研究院、中国戏曲学院和中国京剧院院长。他焕发了青春，赴全国各地巡回演出，受到各地群众热烈欢迎。1952年文化部授予他荣誉奖状，同年他赴维也纳出席世界人民和平大会。1953年参加中国人民赴朝鲜慰问团，任副总团长，前去慰问中国人民志愿军。1955年，文化部、文联和剧协为梅兰芳和周信芳举办了舞台生活50年的纪念活动。1956年，他率领庞大的中国访日京剧代表团，第三次访日演出，增进了中日两国人民的友谊，为后来中、日建立正常的外交关系起了铺垫作用。1957年，他荣获国际舞蹈协会颁发的荣誉奖章，同年参加中国劳动人民代表团，赴苏联庆祝十月革命40周年。1960年再次赴莫斯科庆祝中苏友好同盟互助条约签订十周年纪念。

梅兰芳于1959年光荣地加入共产党，并为庆祝国庆十周年编演了《穆桂英挂帅》作为献礼，炉火纯青地塑造了一位杰出的巾帼英雄形象。同年，他还拍摄了昆曲《游园惊